

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования  
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

**УТВЕРЖДАЮ**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Наименование дисциплины:**

**Пространственные искусства века Просвещения в художественной культуре XVIII  
столетия**

\_\_\_\_\_  
(код и наименование дисциплины)

**Уровень высшего образования:**

**МАГИСТРАТУРА**

\_\_\_\_\_  
(бакалавриат или магистратура)

**Направление подготовки (специальность):**

**ФИЛОСОФИЯ**

\_\_\_\_\_  
(код и название направления/специальности)

**Направленность (профиль) ОПОП: академическая магистратура**

\_\_\_\_\_  
(если дисциплина относится к вариативной части программы)

**Форма обучения:**

**ОЧНАЯ**

Рабочая программа рассмотрена и одобрена  
на заседании Учебно-методической комиссии  
философского факультета  
(протокол № \_\_, дата \_\_ \_\_\_\_\_ 20 \_\_)

Москва 2021

## **1. Наименование дисциплины**

Пространственные искусства века Просвещения в художественной культуре XVIII столетия

## **2. Аннотация к дисциплине**

Задачи данного курса:

- ознакомить с основным массивом памятников искусства XVIII века: произведениями монументальной, жилой и садово-парковой архитектуры и градостроительства, скульптуры, основными видами живописи (монументальной, станковой), графики и прикладного искусства;
- помочь студентам овладеть навыками восприятия, анализа, ормального и содержательного истолкования произведений изобразительного искусства и архитектуры;
- продемонстрировать особенность функционирования пространственных искусств рассматриваемой эпохи и их синхронное (и асинхронное) взаимодействие с другими видами художественной деятельности (литературой, театром и др.)
- сообщить (на конкретных примерах) опыт культурологического рассмотрения произведений искусства, раскрытия их познавательных, коммуникативных, собственно эстетических, психологических (коллективных и индивидуальных) аспектов, отражения в их образном строе социальных, бытовых, политических, мировоззренческих реалий эпохи.
- стремиться в историко-культурном и образно-эстетическом анализе художественного творчества выйти в итоге на уровень выявления в нем самых общих – онтологических – составляющих и тем самым включить его в *контекст философской интерпретации культуры*.

## **3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)**

Дисциплина по выбору, читается для магистров второго года обучения и относится к вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки «Философия», «Культурология».

## **4. Уровень высшего образования**

Магистратура.

## **5. Год и семестр обучения**

Магистратура 2 курс, 1 семестр.

## **6. Общая трудоемкость дисциплины**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 72 академических часа лекций и 36 академических часа самостоятельной работы студента.

## **7. Форма обучения**

Очная.

## **8. Планируемые результаты обучения по дисциплине**

Знать:

- основные этапы истории искусств, проблемы и направления развития художественной культуры эпохи XVIII столетия
- подходы современной науки к интерпретации основных тенденций художественного развития этого времени и связь с развитием смежных дисциплин, обеспечивающих

ориентацию в междисциплинарных вопросах (литература, музыка, театр, философия, история культуры).

Уметь:

- применять полученные знания в научно-исследовательской работе

Владеть:

- навыками художественно-образного, иконологического и иконографического анализа применительно к произведениям искусства и художественной культуры.

| Формируемые компетенции | Планируемые результаты обучения                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОНК-3                   | знать основы исторических знаний, обнаруживать понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе, политической организации общества                                        |
| ПК-7                    | владеть навыками эстетического освоения мира и интерпретационными методами анализа художественных текстов, а также продуктов визуальной культуры с целью постижения единой культурной картины мира в процессе культуротворчества |
| ПК-9                    | уметь работать с первоисточниками (в т.ч. древними текстами), артефактами, археологическими памятниками; знание основных источников историко-культурологических исследований                                                     |
| ПК-20                   | уметь использовать полученные знания в области визуальной культуры и креативных технологий в организации и осуществлении презентаций, различных художественных проектов                                                          |

## 9. Входные требования для освоения дисциплины.

Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной дисциплины: русский язык и культура речи, иностранный язык, история Западной Европы, история искусства и культуры Итальянского Возрождения.

## 10. Учебно-тематический план

| № | Разделы и темы                                                                                                                  | Всего (ак. час.) | Контактная работа (ак.час.) |          |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|------------------|
|   |                                                                                                                                 |                  | Лекции                      | Семинары | Формы контроля   |
| 1 | Тема 1. «Спор о древних и новых» как мост к культуре эпохи Просвещения – веку разума и чувства                                  | 4                | 4                           |          | Текущий контроль |
| 2 | Тема 2. Мир Ватто – дворянская культура как сфера частного бытия. Рококо во Франции – «малый стиль». Судьбы барокко во Франции. | 4                | 4                           |          | Текущий контроль |

|    |                                                                                                                                                                                          |    |    |  |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|------------------|
| 3  | Тема 3. Формирование эстетических и нравственных идеалов третьего сословия. Просветительские тенденции в художественной критике (Дидро)                                                  | 8  | 8  |  | Текущий контроль |
| 4  | Тема 4. Архитектура и скульптура Франции середины и второй половины XVIII в. От барокко и рококо к неоклассицизму.                                                                       | 8  | 8  |  | Текущий контроль |
| 5  | Тема 5. Сентиментализм. Культ руин и романтические настроения. Архитектурные проекты кануна Революции. «Революционный классицизм» Гудона и Давида                                        | 8  | 8  |  | Текущий контроль |
| 6  | Тема 6. Барочные элементы, неоготика и классицизм в архитектуре Англии. Палладианство в усадебном строительстве. Английский пейзажный парк. Сентименталистские и предромантические черты | 8  | 8  |  | Текущий контроль |
| 7  | Тема 7. Становление национальной живописной школы в Англии. У. Хогарт, Д. Рейнолдс, Т. Гейнсборо                                                                                         | 8  | 8  |  | Текущий контроль |
| 8  | Тема 8. «Второе издание» стиля барокко в Италии и Германии                                                                                                                               | 8  | 8  |  | Текущий контроль |
| 9  | Тема 9. Венецианская ведута (городской вид): от топографизма к свободной фантазии                                                                                                        | 8  | 8  |  | Текущий контроль |
| 10 | Тема 10. Феномен «неогуманизма» на границе традиционной эпохи и современности                                                                                                            | 8  | 8  |  | Текущий контроль |
|    | ИТОГО                                                                                                                                                                                    | 72 | 72 |  |                  |

**11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся и методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

| Разделы и темы                                                                                                                  | Самостоятельная работа (ак.ч.) | Виды самостоятельной работы      | Оценка        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Тема 1. «Спор о древних и новых» как мост к культуре эпохи Просвещения – веку разума и чувства                                  | 4                              | Реферирование учебной литературы | Зачет/незачет |
| Тема 2. Мир Ватто – дворянская культура как сфера частного бытия. Рококо во Франции – «малый стиль». Судьбы барокко во Франции. | 4                              | Реферирование учебной литературы | Зачет/незачет |

|                                                                                                                                                                                          |    |                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|---------------|
| Тема 3. Формирование эстетических и нравственных идеалов третьего сословия. Просветительские тенденции в художественной критике (Дидро).                                                 | 8  | Реферирование учебной литературы | Зачет/незачет |
| Тема 4. Архитектура и скульптура Франции середины и второй половины XVIII в. От барокко и рококо к неоклассицизму.                                                                       | 8  | Реферирование учебной литературы | Зачет/незачет |
| Тема 5. Сентиментализм. Культ руин и романтические настроения. Архитектурные проекты кануна Революции. «Революционный классицизм» Гудона и Давида                                        | 8  | Реферирование учебной литературы | Зачет/незачет |
| Тема 6. Барочные элементы, неоготика и классицизм в архитектуре Англии. Палладианство в усадебном строительстве. Английский пейзажный парк. Сентименталистские и предромантические черты | 8  | Подготовка научного доклада      | Зачет/незачет |
| Тема 7. Становление национальной живописной школы в Англии. У. Хогарт, Д. Рейнолдс, Т. Гейнсборо                                                                                         | 8  | Подготовка научного доклада      | Зачет/незачет |
| Тема 8. «Второе издание» стиля барокко в Италии и Германии                                                                                                                               | 8  | Реферирование учебной литературы | Зачет/незачет |
| Тема 9. Венецианская ведута (городской вид): от топографизма к свободной фантазии                                                                                                        | 8  | Реферирование учебной литературы | Зачет/незачет |
| Тема 10. Феномен «неогуманизма» на границе традиционной эпохи и современности                                                                                                            | 8  | Реферирование учебной литературы | Зачет/незачет |
| ИТОГО                                                                                                                                                                                    | 72 |                                  |               |

## 12. Учебная программа

### Тема 1. «Спор о древних и новых» как мост к культуре эпохи Просвещения — веку разума и чувства.

1. Поэма Ш. Перро «Век Людовика Великого». Противопоставление культуры прошлого и настоящего. Отношение к античности. Ниспровержение мифа. Гордость века — способность свободно судить обо всем. Искусство в эпоху разума: «философ должен руководить поэтом» и «философия Декарта перерезала горло поэзии». Разум выше таланта, искусство выше природы, современность выше античности. Участники «Спора» (Н. Буало,

Б. Фонтенель, Ш. Перро, Ж. Расин и др.). Эволюция идей на протяжении века. Реабилитация античности у Ж.-Ж. Руссо. Произведение искусства как объект критического суждения. Дидро и Кант (по Библеру).

## **Тема 2. Мир Ватто — дворянская культура как сфера частного быта. Рококо во Франции — «малый стиль». Судьбы барокко во Франции**

1. Творчество А. Ватто. Военные сцены, рисунки, влияние голландского жанра. Сложение жанра «галантных празднеств» («Общество в парке», «Отплытие на ©57-ров Киферу»). Тема театра («Актеры итальянской комедии», «Жиль») и музыки («Мелодия любви») как средство поэтизации реальности. Изысканность цветовых сочетаний («жемчужный» колорит), культура оттенка. Главная героиня — женщина-современница. Новые мотивы и наблюдения. Камерность образов, отсутствие развитого действия, настроение неопределенной грусти, мечтательности, атмосфера едва уловимых предчувствий и тонких движений души.
2. Формирование стиля рококо: синтез искусств в оформлении интерьера и быта в целом (обои, лепнина, мебель, фарфор, живопись и т.п.). В архитектуре — отсутствие крупных ансамблевых решений и структурных новаций (за исключением новой — центральной — роли салона в организации внутренних помещений городского дворянского особняка-отеля). Преобладание светлых тонов, легких, порхающих ритмов, обилие растительных мотивов, стелющихся по поверхности, мотива волна и раковины («рокайль» — раковина).
3. Творчество Ф. Буше — рококо в живописи. Жанровое разнообразие: мифология, аллегория, пастораль, пейзаж, бытовой жанр, портрет, декоративные панно, «охоты» (парафразы композиций Рубенса). Дидро о Буше: «У этого художника есть все, кроме правды» и «почему в академии нет полиции?».
4. О. Фрагонар. Барочное дарование, темперамент, импровизационность письма, чувство крупной формы — и невозможность реализовать себя в современной Франции. Работа исключительно по частным заказам в камерных решениях («Купальщицы», «Счастливые возможности качелей», «Маленький парк» и др.).

## **Тема 3. Формирование эстетических и нравственных идеалов третьего сословия. Просветительские тенденции в художественной критике (Дидро)**

1. Творчество Ж.-Б.-С. Шардена. Наиболее крупный живописец ведущей художественной школы реализует себя в сфере жанрово-бытовой живописи, портрета и — главным образом — натюрморта: свидетельство решительной перестройки в системе пластической культуры. Мифологическая, религиозная картина, аллегория переходят в сферу академической живописи. Художественно-образное утверждение собственных, не подражательных, как ранее, ценностей среднего класса: образа женщины-хозяйки и матери, прелести и чистоты мира детства, искренности, добропорядочности, домашнего тепла и уюта, красоты обыденных вещей («Медный бак», «Кухонный стол» и др.), простых занятий, без морализирования, сугубо художественными средствами — верностью натуре, тонкостью и богатством колорита, виртуозностью техники исполнения («живопись валёров»). Дидро о вневещной природе творчества Шардена («сама природа», «сама жизнь», не требует «специальных очков», «вовсе нет манеры»).
2. Портретное искусство М.-К. де Ла Тура. Острота индивидуальной и сословной характеристики. Культура пастели в XVIII веке: Р. Каррьера, Ла Тур, Шарден, Лиотар.
3. Ж.-Б. Грёз и его «моральная живопись» (Дидро): отделение нравственного от общеэстетического. Открытая назидательность, театральное мизансценирование, иллюстративность в ущерб собственно живописной выразительности. Эволюция в сторону сентиментальности, внешней красоты.

#### **Тема 4. Архитектура и скульптура Франции середины и второй половины XVIII века. От барокко и рококо к неоклассицизму.**

1. Ж.-А. Габриэль. Синтез рокайльного изящества и неоклассицистской ясности (площадь Согласия в Париже), прозрачности ордерных форм (дворец Малый Трианон в Версале); связь здания с окружающим пространством и парком. Ж.-Ж. Суффло. Церковь Св. Женеьевы (Пантеон) в Париже: переход неоклассицизма в героико-риторическую фазу.
2. Скульптура: Э. Бушардон (барокко), Ж.-Б. Лемуан (рококо), Ж.-Б. Пигаль — линия натуры, М. Клодион, М.-Э. Фальконе - неоклассицизм.

#### **Тема 5. Сентиментализм. Культ руин и романтические настроения. Архитектурные проекты кануна Революции. «Революционный классицизм» Гудона и Давида.**

1. Живопись Г. Робера — архитектурный пейзаж с руинами. Дидро об эстетической выразительности руин (переживание хода времени, уединение, погружение в себя, отчуждение от цивилизации). А.В. Михайлов о явлении «романтизма до романтизма» в конце XVIII века.
2. Творчество К.-Н. Леду. Стиль «рустик» — «сельский». Парижские таможни. Проект города Шо и взгляд на архитектуру «с точки зрения нравственности». Идея города-сада, облагораживания индустриальной зоны, связь ее с жилой застройкой, социальное и нравственное проектирование (новые типы общественных зданий, идеал гармонического общественного устройства). Экспериментальность архитектурного языка, соединение «сурового» классицизма с рационализмом и утопизмом. Творчество Э.-Л. Булле. Символизм мышления («Храм Разума», «Кенотаф Ньютона»). Гигантомания, ориентация на общество в масштабах человечества.
3. Ж.-А. Гудон. Скульптурный портрет в «античном» и во «французском» стиле. Классицизм в духе римского портрета эпохи республики. Статуя Вольтера, портретные бюсты энциклопедистов, Бюффона, Вашингтона и др.
4. Ж.-Л. Давид. Ранние портреты (члены семейства Серизья и др.). «Клятва Горациев» — революция до Революции, призыв к активному действию, к подвигу ради отечества и пр. Образы античной героики и стоицизма («Смерть Сократа»).

#### **Тема 6. Барочные элементы, неоготика и классицизм в архитектуре Англии. Палладианство в усадебном строительстве. Английский пейзажный парк. Сентименталистские и предромантические черты**

1. Д. Ванбру, Н. Хоксмур (поместье Бленхейм, синтез барокко и классицизма), К. Кэмибел (усадьба Сторхед в Уилтшире; классицизм, пейзажный парк с чертами предромантизма)
2. Р. Адам (усадьба Кеннвуд в Хемпстеде; неоклассицизм, палладианство). У. Чемберс (Соммерсет-хаус в Лондоне) и проблема ученого любительства в культуре Англии XVIII века.
3. У. Блейк — живописец, график, иллюстратор, поэт, мифотворец и мистик, представитель неоклассицизма и предромантизма.

#### **Тема 7. Становление национальной школы живописи в Англии.**

У. Хогарт, Д. Рейнолдс, Т. Гейнсборо

1. Гротескно-обличительные циклы гравюр и картин У. Хогарта («Карьера проститутки», «Карьера мота», «Модный брак» и др.). Групповой портрет («сцены собеседования» — «Семейство Строд», «Семейство Фонтен», «Портрет членов семьи Чомли», «Эшли Купер с женой и дочерью»). Шедевр мастера — «Девушка с креветками», жанр-монолог, стихия уличной жизни, динамика, при простоте мотива — опережающая эпоху смелость (почти импрессионистическая) живописи: легкость мазка, прозрачность цветовых слоев, глубина, изысканное богатство сдержанной пепельно-серой, коричневой, оранжево-золотистой гаммы. Тракта́т Хогарта «Анализ красоты»: антиакадемизм — отрицание системы академического воспитания и обучения художников, убивающей непосредственность творческого инстинкта и свежесть восприятия натуры.
2. Д. Рейнолдс, создатель и первый президент английской Академии художеств, приобретший всеевропейскую славу своими ежегодными выступлениями с изложением академической доктрины. В своей практике автора мифологических композиций («Амур развязывает пояс Венеры», «Младенец Геракл, удушающий змей») и портретиста («Портрет Нелли О'Брайан», «Портрет Л. Стерна», «Портрет лорда Хитчфилда» и др.) не следовал ей, опирался на венецианскую колористическую традицию, а не на флорентийский рисунок.
3. Т. Гейнсборо начинал как пейзажист («Пейзаж с крестьянином»), поэт зеленых лугов «доброй старой Англии». Но заработать на жизнь в то время живописец мог только созданием портретов. Влияние философии Шефтсбери на его портретную концепцию (идеал джентльмена, естественный человек на лоне природы — «Портрет четы Эндрюс», «Прогулка (Портрет четы Халлет)» и др.). Связь с артистическими кругами (портреты актеров Гаррика, Сары Сиддонс). Культивирование живописи свободного мазка привело к его разрыву с академией: в поздние годы перестал выставляться, работал только для узкого круга ценителей.

## **Тема 8. «Второе издание» стиля барокко в Италии и Германии**

1. Италия XVIII века как преимущественно страна культуры перед лицом становящейся буржуазной цивилизации (оппозиция Париж - Рим, по Н.В. Гоголю). Сложение европейского «мифа Рима» (античного) и «мифа Венеции» (ренессансного) в связи с идеей и практикой так называемого «Большого путешествия» (Grand tour), необходимого этапа в образовательном и жизненном процессе созревания личности для аристократии и интеллигенции. Запаздывание просветительских тенденций. Трудное размежевание с культурой XII века и мощной классической традицией в целом, создающее ряд пограничных творческих явлений, не имеющих аналогий в других национальных школах: провинциал Д.-Б. Вико опровергает Декарта на пути к Гегелю; прямо выраженный гуманистический идеал в формах лирико-поэтической фантазии (сказки — фьябы — К. Гоцци) побеждает реализм социальной критики (К. Гольдони); жанрово-бытовое сливается с опустошенным мифологическим и сублимируясь оплодотворяет и согревает его через чувство интимной близости и мягкий юмор (Д.-М. Креспи); в глубине барочного космизма и неутоленности вечного стремления к абсолюту зарождаются ранние предвестия романтизма (А. Маньяско); дворянский парадный портрет теряет героику, как и само дворянство, и, не имея возможности спрятать трагедию за светским лоском модных европейских столиц, культивирует форму как память и знак или теряет масштаб образа и «одомашнивается» (В. Гисланди); народ, напротив, как нигде, еще социально размыт и эпичен, становится темой и субъектом крупноформатного, по-караваджистски героизированного «народного жанра» (Д. Черути).
2. Итальянская архитектура XVIII века создает отдельные выдающиеся художественные решения в рамках стилового компромисса позднего барокко с классицизмом предшествующего века, но не новые передовые концепции: преемники и ученики Д.-Л. Бернини продолжают отстраивать Рим, но без прежнего размаха (фасады базилик Сан



Джованни ин Латерано - А. Галилеи, и Санта Мария Маджоре — Ф. Фуга; Испанская лестница — Ф. де Санктис; фонтан Треви - Н. Сальви и др.), в Турине для Савойской династии работает гравер, театральный декоратор, архитектор Ф. Ювара (монастырская базилика Суперга, приходские церкви, палаццо Мадама; охотничий замок Ступиниджи); для короля Неаполя Л. Ванвितелли возводит внушительный дворцовый и садово-парковый комплекс Казерту.

3. Наиболее плодотворный и общепризнанный вклад Италии в культуру эпохи в области пространственных искусств связан с новым цветением стиля барокко, отчасти в Неаполе (внешне патетичное, но внутренне застывшее, словно музейное, искусство Ф. Солимены и его школы: беспокойные, «рваные» контрасты призрачного холодного света и густых теней, резкие, как вскрики, пятна красно-розового и красного среди сине-черных и коричнево-бурых тонов, серо-сизый, мертвенный цвет карнации в монументальных церковных росписях и алтарях; лучшее из сделанного — портрет), но преимущественно в Венеции. Специфика венецианского барокко XVIII века: исключительная мощь ренессансной живописной традиции, последний представитель которой, Тинторетто, умер в 1594 году, то есть был современником новаторских произведений Караваджо; отсутствие в Венеции предыдущего столетия собственной барочной традиции (все барочные живописцы XVII века в городе — приезжие); невыявленность стадий, характерных для художественного процесса прошлого века на материке (академизма, караваджизма); долго длящийся постренессансный период эклектических подражаний классике. В результате венецианская живопись лишь к началу нового столетия вступила в пропущенную ею историческую фазу развития, но прошла ее в ускоренном темпе и в существенно иных условиях.

На смену сумрачному, драматичному барокко XVII века и расколовшей его антиномии земного и небесного, суверенного разума и самозабвенной веры, яркой чувственности и экстатических призрачных видений приходит «барокко дневного света».

Небеса перестают быть областью сверхъестественного и становятся пейзажем: сиянием венецианской лазури в солнечном свете над сверкающей лагуной или завораживающим зрелищем бездонной глубины, увлекающей глаз динамикой по-разному освещенных слоистых облаков и пронизанной влажным дыханием живой воздушной атмосферы. Теперь это небо — образ прекрасной и вечной в своей непрерывной изменчивости природы. Вечности противостоит время — картина стареющего и все еще прекрасного города, исторические триумфы которого — в прошлом, забвение коснулось его своим крылом — осыпается штукатурка и выцветает краска роскошных дворцов, лишь частично обитаемых или покинутых, их овевает дух меланхолия и воспоминаний, но жизнь продолжается, на набережных суется, по каналам скользят многочисленные гондолы, традиционные празднества все еще торжественны и пышны, оперные и драматические театры славятся на весь мир, карнавалы длятся по полгода и собирают толпы приезжих отовсюду. Своеобразным «разрешением» барочной коллизии, восстанавливающим гармонию мира, выступает теперь не религиозный экстаз на грани жизни и смерти, прерывающий «дурную бесконечность» пульсирующего барочного ритма мгновенным мистическим «прорывом» к Абсолюту, а искусство как синтез природы и красоты, вечности и времени, божественного и человеческого (творческого). Для венецианских ведутистов — создателей пейзажей

с изображением городских видов — искусство (= красота = творчество) воплощает сама Венеция, в ауре нескольких столетий героического существования патрицианской республики, не уступившей своей свободы ни иезуитам, ни туркам (вплоть до конца столетия, когда ее предал Наполеон), одна из столиц итальянского Возрождения, навеки прославленная именами Карпаччо, Д. Беллини, Джорджоне, Тициана, Веронезе, Тинторетто, Сансовино, Палладио, не говоря уже о великих музыкантах, певцах, драматургах. Для бытописателя Ц. Лонги искусством в сфере обыденного выступает

уклад жизни венецианцев, смешивающий простонародное и аристократическое и эстетизирующий в духе вкусов XVIII века все события повседневного обихода: утренний шоколад, домашний концерт, урок танцев, нанесение визита, покупку провизии у уличной торговки, охоту на уток на замерзшей лагуне, посещение аттракциона с живым носорогом и пр. Однако тем главным, что не только в камерной жанровой живописи Лонги, но и в самой жизни венецианцев способствовало праздничному и художественному преображению обыденного, был карнавал. Он пронизывал собой все существование обитателей города на лагуне и по сути не заканчивался никогда, даже во время поста, потому что его радости, его тайны, его игра (травестия, лицедейство) продолжались, как и ношение масок и баутты — черной треуголки и короткой пелерины, закрывающей плечи. У самых крупных представителей венецианского барокко — Д.-Б. Пьяцетты и Д.-Б. Тьеполо — образом искусства, разрешающего

противоречие времени и вечности, божественного и человеческого — выступает театр: драматический и музыкальный, религиозный (мистерияльный) и светский, но не как реальная практика, а как форма художественного видения, реализуемая средствами живописи.

4. Творчество Д.-Б. Пьяцетты. Караваджистский этап («Шествие св. Иакова на казнь», «Портрет Джулии Ламы», «Маленький знаменосец»). «Глория св. Доминика» в церкви Санти Джованни э Паоло и начало монументальной плафонной росписи в творчестве мастера: контраст светоносной глубины неба и объемных пластичных фигур переднего плана. Станковые произведения («Ревекка у колодца») и поздние крупноформатные жанровые композиции сложной стилевой природы (караваджизм, барокко, рококо): «Гадалка», «Идиллия на пляже».

5. Творчество Д.-Б. Тьеполо. Караваджистский исходный импульс («Мученичество св. Варфоломея»; «Мадонна ордена кармелитов»). Маньеристические тенденции («Похищение Европы», «Диана и Каллисто»). Декоративные панно для палаццо Дольфин и росписи архиепископского дворца в Удине — первые блестящие образцы монументального барокко. Плафон для церкви Джезуати «Перенесение домика Марии в Лорето», росписи палаццо Санди, Аркинто и др. Творческая зрелость: фрески палаццо Лабиа и росписи Императорского зала и парадной лестницы архиепископского дворца в Вюрцбурге. Фрески виллы Вальмарана близ Виченцы. Особенности «живописного театра» Тьеполо: трактовка сюжета; роль перспективной иллюзии; пространство изображения и пространство зрителя; колорит; роль пейзажа.

6. Архитектура и живопись барокко в Германии и Австрии. Творчество архитекторов Я. Прандтауэра (Бenedиктинский монастырь в Мельке), К. Дитценхофера (церковь Св. Николая в Праге, и др.), М.-Д. Пеппельмана (Цвингер в Дрездене), И.-Б. Фишера фон Эрлаха (императорский дворец в Шенбрунне, церковь Св. Карла Борromeя в Вене), И.-Б. Ноймана (комплекс архиепископской резиденции в Вюрибурге, церковь Четырнадцати мучеников в Вальфарте), И.-Л. фон Хильдебрандта (дворец Верхний Бельведер в Вене), К.-Г. Лангханса (Бранденбургские ворота в Берлине): от пышного декоративного барокко с чертами рокайльной прихотливости к неоклассицизму. Монументально-декоративные работы братьев Э.-К. (архитектура, скульптура) и К.-Д. (живопись) Азамов (церкви Иоганна Непомука в Мюнхене, Богоматери в Роре и Вельтенберге и др.). Немецкая и австрийская живопись — от барокко к классицизму: И.-Г. Бергмюллер, К. Вольф, И.-В. Баумгартнер; А. Граф, А.-Р. Менгс («Автопортрет», «Персей и Андромеда»), А. Кауфман, И.-Ф. Тишбейн.

## **Тема 9. Венецианская ведута (городской вид): от топографизма к свободной фантазии**

Расцвет пейзажа в XVIII столетии, обещающий его исключительную роль в следующем веке. Многообразие типов: архитектурный пейзаж (Д.-П. Панини, Д.-Б. Пиранези), пейзаж с руинами (М. Риччи), садово-парковый, пасторальный, «романтический», сельский. Особое

развитие получает ведута — городской вид, сочетающий архитектурный мотив, бытовой стаффаж — сцены городской жизни, изображение пейзажной среды — стихий воды, воздуха, света: Л. Карлеварис, М. Мариески, А. Каналетто, Б. Белотто, Ф. Гварди. Эволюция — от точной передачи архитектурных панорам с эффектом «широкоугольной» перспективы (документальность и репрезентативность, удовлетворявшие потребности многочисленных гостей, стремившихся увезти с собой память о Венеции или других городах) — к «ведута идеата» (сочиненному виду — *veduta ideata*) и свободной, экспрессивной, субъективно эмоциональной фантазии — каприччо (*capriccio* — причуда).

## **Тема 10. Феномен «неогуманизма» (по А.В. Михайлову) на границе традиционной эпохи и современности.**

1. На рубеже XVII - XIX веков имеет место очередной, на новом витке развития и все более разрушительный для различных форм художественного творчества этап «расчета» патриархального прошлого (традиционной культуры с ее целостностью мировосприятия, ориентацией на конечную гармонию и непосредственностью образного претворения) с формирующейся буржуазной эпохой, вступающей в пору индустриального существования и сопровождающих его цивилизационных процессов. Энергия излома, наиболее прямо и сильно выразившаяся в комплексе явлений, связанных с Великой французской революцией, в культуре некоторых стран порождает ситуацию, когда ряд наиболее выдающихся представителей разных видов духовной деятельности, творческий путь которых пролегает на стыке эпох, не только с необычайной интенсивностью, «в ускоренном темпе» проходит сразу несколько фаз в эволюции современной культуры (неоклассицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Они также вовлекают в свой образный мир, словно поднимая из глубин векового народного сознания, древние фольклорные элементы демонического толка (вампиры, ведьмы, колдуны, картины преисподней, адские создания и пр.), и в то же время создают образы человека, личности, сомасштабные универсуму и претендующие быть его центром на правах прямого воплощения гуманистических ценностей. Этот своеобразный отзвук Ренессанса в общей ситуации завершения классической традиции рождается в художественном сознании мастеров тех стран, которые в свое время не пережили полноценного этапа Высокого Возрождения в литературе и изобразительном искусстве (Испания, Германия, Россия).

## **13. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств**

### **13.1 Формы и оценка текущего контроля**

Список литературы для реферирования, подготовки научных докладов и научно-исследовательских работ:

1. *Ватто*. Старинные тексты. – М., 1971.
2. *Блейк В.* Избранное/Пер. С.Я.Маршака.– М., 1965.
3. *Виннер Б.Р.* Английское искусство.– М., 1945.
4. *Виннер Б.Р.* Проблема реализма в итальянской живописи XVII – XVIII веков. – М., 1966.
5. *Вольская В.Н.* Антуан Ватто. – М., 1933.
6. *Воронихина Л.* Хогарт. – М.; Л., 1963.
7. *Герман М.* Хогарт. – М., 1971.
8. *Герман М.* Уильям Хогарт и его время. – Л., 1977.

### **13.2 Формы и оценка самостоятельной работы**

Примерные темы научных докладов:

1. «Спор древних и новых» - идеологические предпосылки, историко-культурное значение.
2. Проблема стиля в западноевропейском искусстве XVIII века (Барокко, рококо, неоклассицизм)
3. «Салоны» Дидро и рождение художественной критики
4. Явление «неогуманизма» на рубеже XVIII-XIX веков (по А.В. Михайлову) и его природа.

### **13.3 Форма и оценка промежуточной аттестации**

Аттестация проводится в форме экзамена.

Устный опрос.

### **Примерный список вопросов к экзамену:**

1. Спор о «древних и новых» как мост к культуре эпохи Просвещения – веку разума и чувства.
2. Мир Ватто — дворянская культура как сфера частного бытия. Рококо во Франции — «малый стиль». Судьбы барокко во Франции.
3. Формирование эстетических и нравственных идеалов третьего сословия.
4. Архитектура и скульптура Франции середины и второй половины XVIII века. От барокко и рококо к неоклассицизму.
5. Сентиментализм, культ руин и романтические настроения. Архитектурные проекты кануна Революции. «Революционный классицизм» Гудона и Давида.
6. Барочные элементы, неоготика и классицизм в архитектуре Англии. Палладианство в усадебном строительстве. Английский пейзажный парк. Сентименталистские и предромантические черты.
7. Становление национальной живописной школы в Англии. Хогарт, Рейнолдс, Гейнсборо.
8. «Второе издание» стиля барокко в Италии и Германии.
9. Венецианская ведута (городской вид): от топографизма к свободной фантазии.
10. Феномен «неогуманизма» (по А.В. Михайлову) на границе традиционной эпохи и современности

## **14. Ресурсное обеспечение**

### **Основная литература**

1. Всеобщая история архитектуры. Т.8. – М., 1970.
2. Всеобщая история искусств. Т. 4.– М., 1963.
3. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т.2.– М., 1949.
4. Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. – М., 1963.
5. Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. – М., 1996.
6. Дени Дидро. Салоны. В 2-х т. – М., 1989.
7. Западноевропейская культура XVIII века. – М., 1980.
8. Искусство XVIII века. «Малая история искусств». – М.; Дрезден. 1977.
9. Кристеллер П. История европейской гравюры XV – XVIII веков. – М., 1939.
10. Мастера искусства об искусстве. Т.3. – М., 1967.

11. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М., 1993.
12. Памятники мировой эстетической мысли. Т.2.– М., 1964.
13. Хогарт В. Анализ красоты.– М., 1958.

### Специальная литература

1. Блейк В. Избранное/Пер. С.Я.Маршака.– М., 1965.
2. Ватто. Старинные тексты. – М., 1971.
3. Виппер Б.Р. Английское искусство.– М., 1945.
4. Виппер Б.Р. Проблема реализма в итальянской живописи XVII – XVIII веков. – М., 1966.
5. Вольская В.Н. Антуан Ватто. – М., 1933.
6. Воронихина Л. Хогарт. – М.; Л., 1963
7. Герман М. Хогарт. – М., 1971.
8. Герман М. Уильям Хогарт и его время. – Л., 1977.
9. Герман М. Ватто. – М., 1984.
10. Герц В. Жан-Батист Грез.– Л., 1948.
11. Дьяков Л.А. Робер.– М., 1971.
12. Дьяков Л. А. Алессандро Маньяско.– М., 1978.
13. Елистратова А.А. Вильям Блейк. – М., 1957.
14. Замятина.А. Давид.– М., 1936.
15. Золотов Ю.К. Фрагонар. – М., 1959.
16. Золотов Ю.К. Латур. – М., 1960.
17. Золотов Ю.К. Французский портрет XVIII века.– М., 1968.
18. Золотов Ю.К. Антуан Ватто. – М., 1973.
19. Каменская Т. Ю. Робер.– Л., 1939.
20. Кантор А.М., Кожина Е.Ф. Искусство XVIII века.– М., 1977.
21. Кроль А.Е. Английские портретисты XVIII века.– Л., 1939.
22. Кроль А. Уильям Хогарт. – Л.;М., 1966.
23. Кузнецова И.А. Луи Давид. – М., 1965.
24. Лазарев В.Н. Шарден. – М., 1947.
25. Левина И. Гойя.– М., 1958.
26. Лисиненко Е.Г. Английское искусство XVIII века. – Л., 1964.
27. Лихачев Д.С. Поэзия садов. – Л., 1982.
28. Либман М.Я. Джузеппе Мария Креспи. – М., 1967.
29. Мацулевич Ж. А. Французская портретная скульптура XV – XVIII веков в Эрмитаже. – Л.;М., 1940.
30. Менгс, Антон Рафаэль. Гос Эрмитаж. Каталог выставки. – Л., 1981.
31. Некрасова Е.А. Творчество Вильяма Блейка. – М., 1962.
32. Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. – М., 1990.
33. Немилова И.С. Шарден и его произведения в Эрмитаже. – Л., 1961.
34. Немилова И.С. Ватто и его произведения в Эрмитаже. – Л., 1964.
35. Никитюк О.Д. Франческо Гварди. – М., 1968.
36. Никулин Н.Н. Немецкая и австрийская живопись XVI – XVIII веков в Эрмитаже. – Л., 1989.
37. Новосельская И. Французский групповой портрет XVI – XVIII веков. –Л., 1961.
38. Ольшанская Н.И. Тьеполо. – Л., 1957.
39. Прокофьев В.Н. Жак-Луи Давид. – М., 1960.
40. Прокофьев В.Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. – М., 1986.
41. Робер Ю. Архитектурный пейзаж 2-й половины XVIII века. Живопись: Графика. Каталог выставки. – Л., 1984.
42. Салмина Л. Джованни Баттиста Тьеполо. –М.;Л., 1963.

43. *Федотова Е.Д.* Венецианская живопись века Просвещения. – М., 1998.
44. *Чегодаев А.Д.* Антуан Ватто. – М., 1963.
45. *Шнаппер А.* Давид: свидетель своей эпохи / Пер с франц.– М., 1984.
46. *Щербачева М.И.* Картины Тьеполо из дворца Дольфин в Эрмитаже. – Л., 1941.
47. *Якимович А.К.* Шарден и французское Просвещение. –М., 1981.

**15. Язык преподавания:** русский

**16. Преподаватель:** Сви́дeрская М.И., д. искусствoведения, проф.